

RETRATO CREATIVO

o el arte de perder amigos

Escrito y dibujado por:

En estas 184 páginas encontrarás 65 páginas de detalladas explicaciones ilustradas y 2.118 retratos que he dibujado en mis cuadernos entre el 2014 y el 2022, para complementar la teoría con una variada gama de ejemplos de retratos en diferentes contextos y temáticas.

Es mi deseo que todo este conjunto de experiencias y soluciones gráficas os ahorren unos cuantos años de ensayo y error en el dibujo y os ayuden a desarrollar vuestra creatividad.

GG

Diseño: Editorial GG

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

La Editorial no se pronuncia ni expresa ni implícitamente respecto a la exactitud de la información contenida en este libro, razón por la cual no puede asumir responsabilidad alguna en caso de error u omisión.

© de los textos y de las ilustraciones: Lluïсот, 2023
y para esta edición
© Editorial GG, Barcelona, 2023

Printed in Spain

ISBN: 978-84-252-3436-1

Depósito legal: B. 4123-2023

Impresión: Egedsa

Este libro se ha impreso sobre papel fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con altos estándares ambientales, garantizando una explotación de los recursos sostenible y beneficiosa para las personas. Para generar un menor impacto, hemos dejado de retractilar nuestros libros. Con estas medidas, queremos contribuir al fomento de una forma de vida sostenible y respetuosa con el medio.

Editorial GG, SL

Via Laietana, 47 3.º 2.ª, 08003 Barcelona. España. +34 933 228 161

www.editorialgg.com

Dedicado a Jazmín, sin cuya infinita paciencia
hubiese sido imposible hacer este libro.

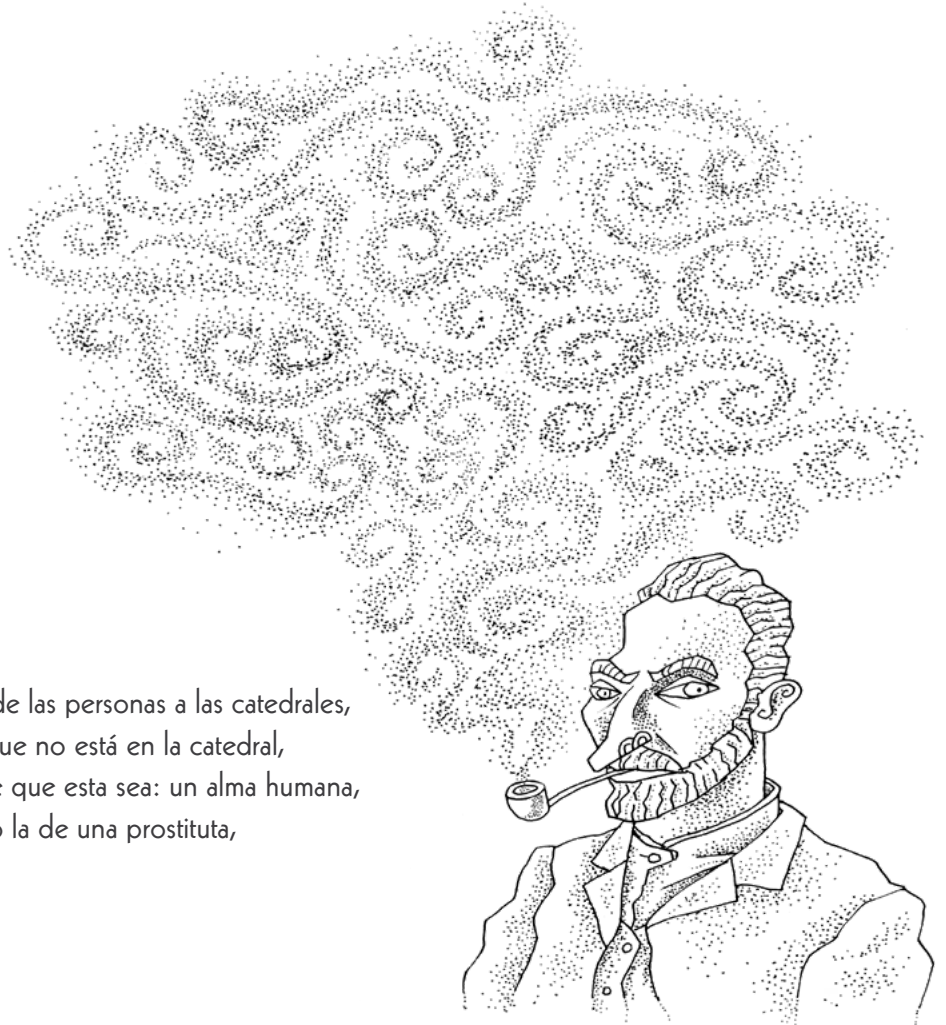
Agradezco a todos los familiares y amigos que aún
no me han retirado su amistad, a pesar de haber
hecho experimentos gráficos con sus retratos.

Gracias a todas las personas que han asistido
a mis talleres, de las que he aprendido a
enseñar y compartir el arte del retrato.

"Pero prefiero pintar los ojos de las personas a las catedrales, porque hay algo en los ojos que no está en la catedral, por más solemne e imponente que esta sea: un alma humana, sea la de un pobre mendigo o la de una prostituta, es más interesante para mí".

Vincent Van Gogh

Cartas a Theo. Acerca del arte.
(Carta 441 -19 de diciembre de 1885)

ÍNDICE

PEINADOS Y BARBAS

- 14. EL PEINADO
- 15. CÓMO SE DIBUJA UN PEINADO
- 15. CABELLO LARGO O CORTO
- 17. LA FORMA DEL PEINADO
- 19. CABELLO LISO, ONDULADO Y RIZADO
- 20. COLAS, MOÑOS Y TRENZAS
- 22. LA FRENTE
- 23. EL COLOR DEL CABELLO
- 24. CORTES DE CABELLO ESPECIALES
- 25. BIGOTES, BARBAS, PERILLAS Y PATILLAS

1

2

ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

- 28. ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS
- 28. LAS GAFAS
- 29. PENDIENTES, COLLARES Y PIERCINGS
- 29. BUFANDAS, PAÑUELOS, CORBATAS Y PAJARITAS
- 30. SOMBREROS, GORRAS Y GORROS

DETALLES DE LA CARA

- 36. LAS FACCIÓNES DE LA CARA
- 36. LA FORMA DE LA CARA
- 37. EL MENTÓN
- 37. LOS OJOS
- 37. LA NARIZ
- 38. LA BOCA
- 39. EL CUELLO
- 39. ARRUGAS Y EXPRESIONES FACIALES
- 39. FACCIÓNES DE NIÑOS
- 40. RETRATOS DE NIÑOS
- 41. RETRATOS PINTORESCOS
- 42. ORDEN PARA DIBUJAR UN RETRATO
- 42. LA MICROPERSPECTIVA

3

4

RETRATO DE CUERPO ENTERO

46. EL RETRATO DE CUERPO ENTERO

46. LAS MANOS

53. LOS ZAPATOS

55. ORDEN DEL RETRATO DE CUERPO ENTERO

60. LOS BRAZOS Y SU PERSPECTIVA

63. EL VESTUARIO

64. LAS ARRUGAS DEL VESTUARIO

65. ENCUENTROS DE SKETCHERS

69. EL METRO Y EL TREN

70. CONFERENCIAS Y REUNIONES

RETRATOS DE GRUPO

74. LOS RETRATOS DE GRUPO

74. CENAS Y BANQUETES

75. LAS MANOS EN LA MESA

76. LOS OBJETOS EN UNA MESA

5

COMPOSICIÓN

78. LA COMPOSICIÓN

78. COMPOSICIÓN ÚLTIMA CENA DE LEONARDO DA VINCI

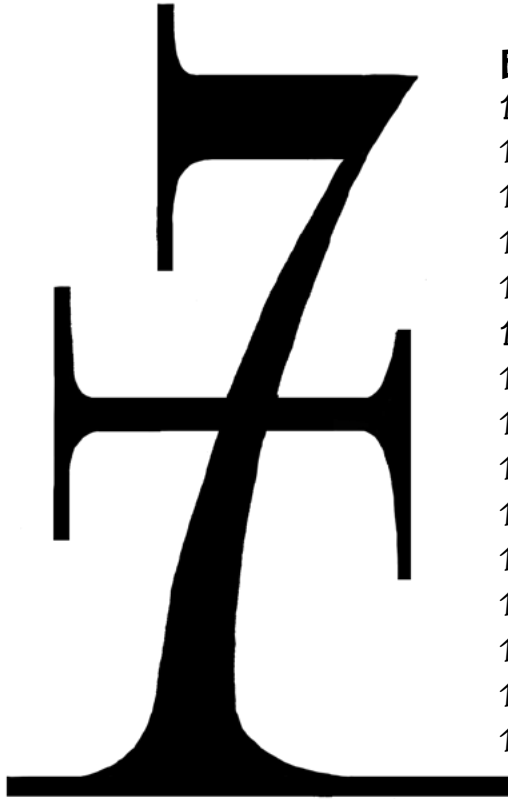
82. COMPOSICIÓN CIRCULAR

88. COMPOSICIÓN TOTÉMICA

92. COMPOSICIÓN VISTA AÉREA

95. PRÁCTICAS DEL RETRATO DE GRUPO

6

EFFECTOS ESPECIALES

110. EFECTOS ESPECIALES

111. LOS ESTAMPADOS

112. LAS TEXTURAS

113. LOS MATERIALES

114. ESTAMPADOS, TEXTURAS Y DISTINTOS MATERIALES

117. **LAS TRAMAS**

118. EL DEGRADADO

119. LA ILUMINACIÓN

119. EL VOLUMEN

120. LA PROFUNDIDAD

123. OTROS TIPOS DE TRAMA

124. TEXTURAS CON VOLUMEN

125. ARRUGAS CON VOLUMEN

126. LA TRAMA PARA "RECORTAR" FIGURAS

128. LA TRAMA EN LOS FONDOS

RETRATOS VARIADOS

134. RETRATOS VARIADOS

134. RETRATOS DE MÚSICOS

138. RETRATOS EN RUTA

140. RETRATO HOSPITALARIO

142. RETRATOS CREATIVOS

142. APRENDIENDO DE LOS MAESTROS

144. RETRATOS CUBISTAS

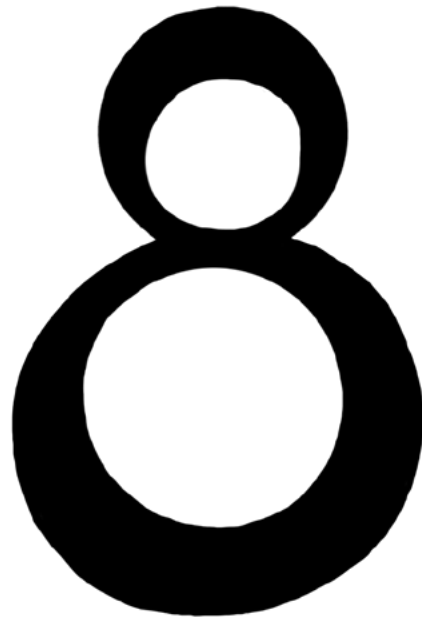
148. RETRATOS EXPRESIONISTAS

153. RETRATOS SURREALISTAS

155. EL ESTILO

156. VARIANDO DE ESTILO

158. EXPERIMENTOS GRÁFICOS

COLOR

162. EL COLOR

162. LÁPICES DE COLORES

174. ROTULADORES DE PUNTA FINA

182. EL TATUAJE

AVISO A NAVEGANTES

Antes de zarpar hacia la aventura del retrato os debo advertir que, como bien nos indica el título, este no es un libro para aprender a hacer retratos académicos.

La intención de este libro no es retratar la realidad tal cual la vemos ni la de imitar una fotografía, nuestro objetivo es utilizar el retrato como excusa para desarrollar nuestra creatividad, aun a riesgo de perder una amistad.

Con un simple cuaderno y un calibrado, retrataremos a familiares y amigos sin ningún filtro de Photoshop para embellecer, tal cual nos salga en el momento, a bocajarro, sin miedo a las consecuencias.

Más que retratar lo visible, intentaremos captar, precisamente, aquello que no se ve: “el alma del retratado”.

Al principio todos tenemos miedo a que nuestro retrato no se parezca a la persona. Tiremos por la borda el lastre de este miedo, relajémonos, ¡dibujamos para disfrutar, no para traumatizarnos!

Este tampoco es un libro para aprender a hacer caricaturas, aunque en algún momento lo pueda parecer. No enseñaré a deformar, pero vamos a aceptar nuestras deformaciones con alegría, como parte de nuestro estilo personal.

Nuestro objetivo es llegar a buen puerto desplegando las velas de nuestra creatividad artística, encontrar nuestro estilo a la hora de interpretar la realidad. Cuando alguien mira el dibujo de un retrato, debe reconocer tanto al retratado como al artista que lo ha dibujado.

Al salir del confort de mi estudio para dibujar en directo, me sentí de nuevo como un principiante, a pesar de que llevaba más de treinta años como dibujante profesional. Me estaba enfrentando a un nuevo lenguaje de dibujo y no tenía para ello un estilo personal, simplemente dibujaba como podía. No hacía dibujos, hacía bocetos.

El estilo propio no aparece de inmediato ni por arte de magia. Siento desilusionarte si pensabas que era así. Detrás de cada estilo personal hay centenares de horas de trabajo, miles de papeles llenos de dibujos. El estilo propio va apareciendo poco a poco, con cierta timidez de mostrarse en todo su esplendor. Además, este estilo personal está en permanente transformación y va evolucionando con el tiempo.

A mí me ha costado muchos años dibujando a diario en mi cuaderno hasta encontrar un estilo más o menos personal y reconocible... Y todavía no estoy seguro de haberlo encontrado, me encanta experimentar y probar nuevas maneras de dibujar y de distorsionar la realidad.

Los dibujos complementarios a las explicaciones que encontrarás en este libro están extraídos de mis cuadernos realizados entre 2014 y 2022. He mezclado dibujos de mis balbuceos como retratista con otros más recientes, para que se pueda apreciar la evolución y los distintos experimentos estilísticos.

Pongo a vuestra disposición todo lo que he ido aprendiendo en este proceso y las conclusiones a las que he llegado, que son las que a mí me han servido como base sobre la que empezar a construir un estilo propio del dibujo en directo.

Reconozco que es difícil explicar con palabras algo que es visual. Siempre he dibujado por intuición y mucha práctica durante varias décadas como profesional. Fue al empezar en el mundo docente y con la ayuda de talleres cuando empecé a reflexionar sobre el acto de dibujar.

Puede que lo que explico y cómo lo explico no conecte con todo el mundo. Si lo hace con bastantes dibujantes principiantes en el arte del retrato, me doy por satisfecho.

Al fin y al cabo: “Cada maestrillo tiene su librillo”.

Debéis tener en cuenta, grumetes del dibujo, que cuando se desatan los vientos de la creatividad, con su torbellino de formas y su tormenta de rayos de ideas, más vale tener la nave bien anclada en puerto seguro para no acabar en la deriva de la indecisión.

Por eso mi propósito es ofrecer unas bases sólidas, unas cuantas ideas básicas que os puedan servir como tabla de náufrago a la que aferrarse y os ayude a sortear las olas de este inmenso océano de posibilidades que nos ofrece el dibujo. Una base sobre la que podáis empezar a desarrollar vuestra creatividad para salir airosos con vuestros retratos y dejar emerger vuestro propio estilo personal.

No os puedo enseñar a dibujar, esto solo es cuestión de tiempo, constancia y paciencia, de atreverse a experimentar, de probar cosas nuevas y a no desanimarse jamás cuando los vientos soplan de proa y no nos sale como queremos.

Al principio cuesta un poco adquirir la costumbre de retratar a la familia, los amigos y los desconocidos en los vermutos, almuerzos, cenas o cervecitas de media tarde. Sin embargo, cuando le pillas el gustillo, no puedes salir de casa sin el cuaderno para inmortalizar cada uno de estos pequeños momentos que conforman nuestra vida. Si no los dibujamos, se van a perder en los arrecifes de la memoria.

Debemos pensar que más que retratar personas, retratamos recuerdos. Convertimos nuestros retratos en un cuaderno de bitácora de nuestra vida. El parecido o la calidad artística quedan en un segundo plano ante nuestra intención de plasmar el momento.

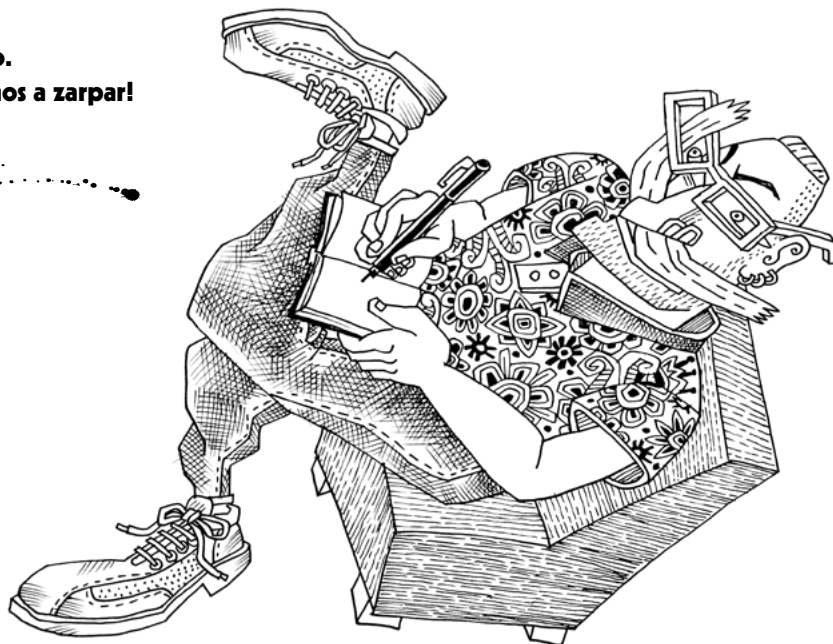
Todo lo que explico en este libro son conclusiones elementales a las que vosotros mismos también llegaréis a descubrir si os dedicáis varios años a dibujar diariamente. Si os puedo ahorrar unos cuantos años de trabajo constante, habré conseguido mi objetivo.

Y ahora, ya podéis coger el timón, el cuaderno y un calibrado, vamos a surcar las procelosas aguas de la observación de los detalles. Os deseo de todo corazón que el viento os sople de popa y que podáis sacar mucho provecho de esta carta de navegación de los mares del retrato.

Bienvenidos a bordo.

¡Soltad amarras, vamos a zarpar!

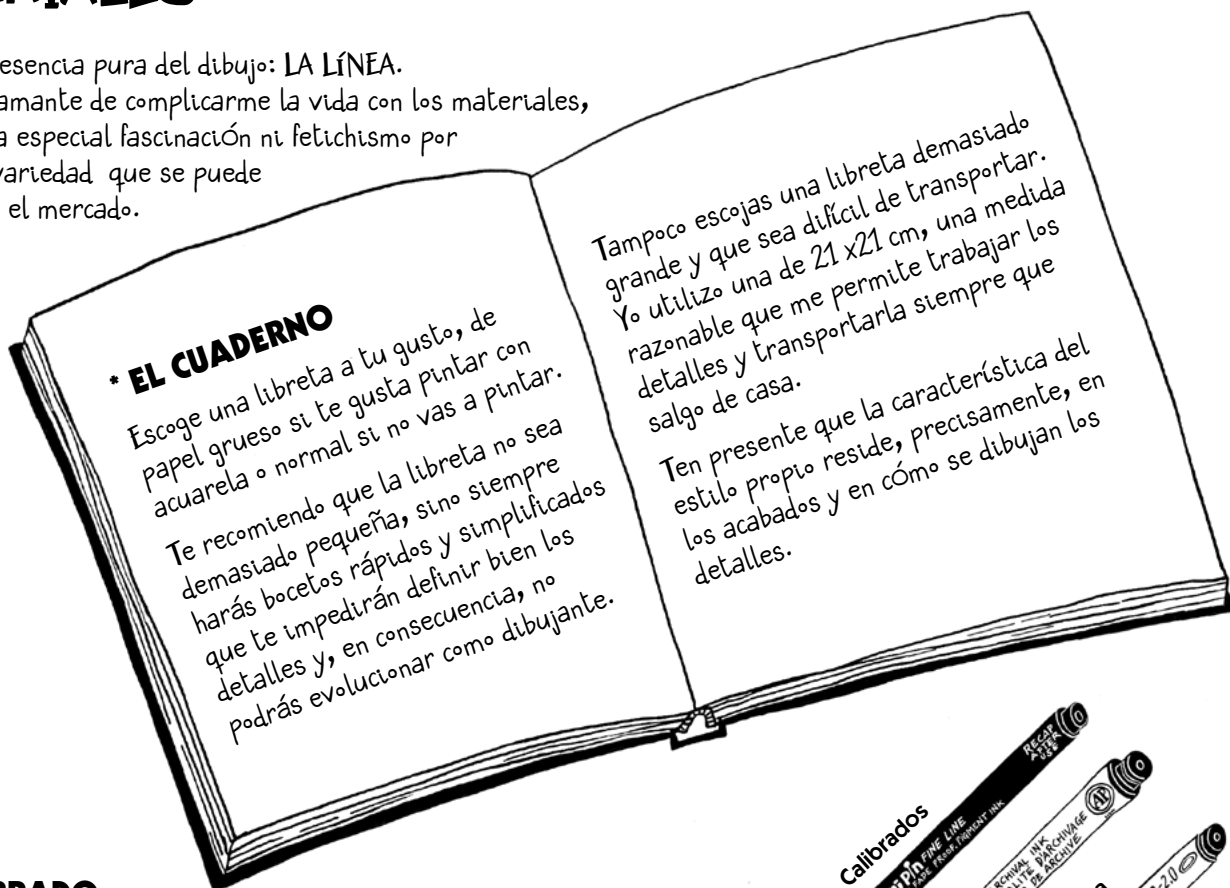
Ilustración

MATERIALES

Me gusta la esencia pura del dibujo: LA LÍNEA.

No soy muy amante de complicarme la vida con los materiales, ni siento una especial fascinación ni fetichismo por la inmensa variedad que se puede encontrar en el mercado.

* EL CUADERNO

Escoge una libreta a tu gusto, de papel grueso si te gusta pintar con acuarela o normal si no vas a pintar. Te recomiendo que la libreta no sea demasiado pequeña, sino siempre harás bocetos rápidos y simplificados que te impedirán definir bien los detalles y, en consecuencia, no podrás evolucionar como dibujante.

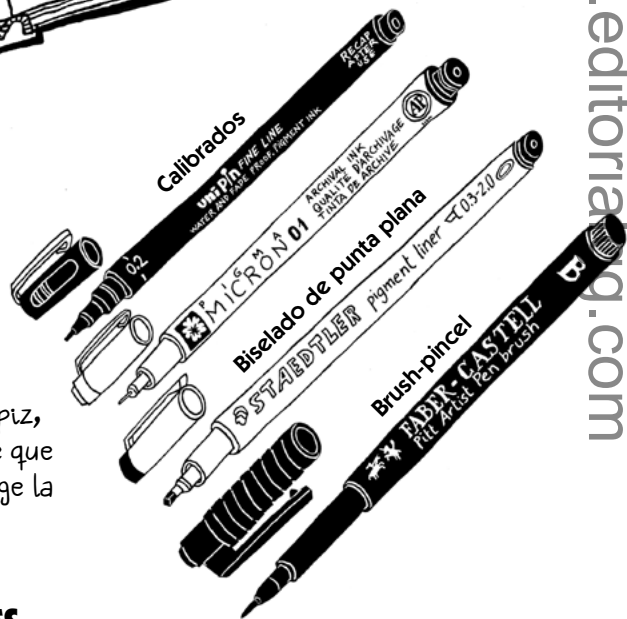
Tampoco escojas una libreta demasiado grande y que sea difícil de transportar. Yo utilizo una de 21 x 21 cm, una medida razonable que me permite trabajar los detalles y transportarla siempre que salgo de casa.

Ten presente que la característica del estilo propio reside, precisamente, en los acabados y en cómo se dibujan los detalles.

* EL CALIBRADO

Para dibujar recomiendo el calibrado. Normalmente utilizo el 0,2 o el 0,3. Para los trazos finos el 0,1. En función del estilo, los utilizo más gruesos, como el 1,2, el biselado y el "brush". Escoge el grosor de punta con el que te sientas más a gusto, todos son válidos.

Acostúmbrate a dibujar directamente con el calibrado, no utilices el lápiz, quien lo hace se pasa todo el rato borrando y al final corres el riesgo de que tu dibujo quede bastante ñoño. Hay muchas marcas de calibrados, escoge la que más te guste.

* ROTULADORES Y LÁPICES DE COLORES

Para pintar utilizo lápices de colores y rotuladores de punta fina. Suelo utilizar los lápices de colores Polychromos de Faber Castell. Cuando quiero dar un toque pictórico, uso los lápices Magic de Koh-i-Noor, que tienen punta multicolor. Respecto a los rotuladores, me gustan los Stabilo y los calibrados de color.

Ya tienes los materiales, ahora solo falta perder el miedo a dibujar la figura humana. Verás que es más fácil de lo que pensabas. No aplaces durante más tiempo el dibujo de retratos, empieza ahora mismo a practicar todos los detalles que te explico.

El retratar y el rascar, todo es empezar.

1

**PEINADOS
Y BARBAS**

GG

Encuentra este libro en tu librería habitual
o en la página web de la editorial

RETRATO CREATIVO

o el arte de perder amigos

Escrito y dibujado por **Lluïso**

Trucos y técnicas para dibujar retratos en directo

Este libro contiene el proceso para realizar retratos en directo y en poco tiempo. Explica los detalles en los que nos hemos de fijar, los errores comunes que todos cometemos al principio y brinda soluciones para salir airosos con nuestros retratos, evitando perder una amistad.

GG

Retrato creativo
Lluïso

www.editorialgg.com